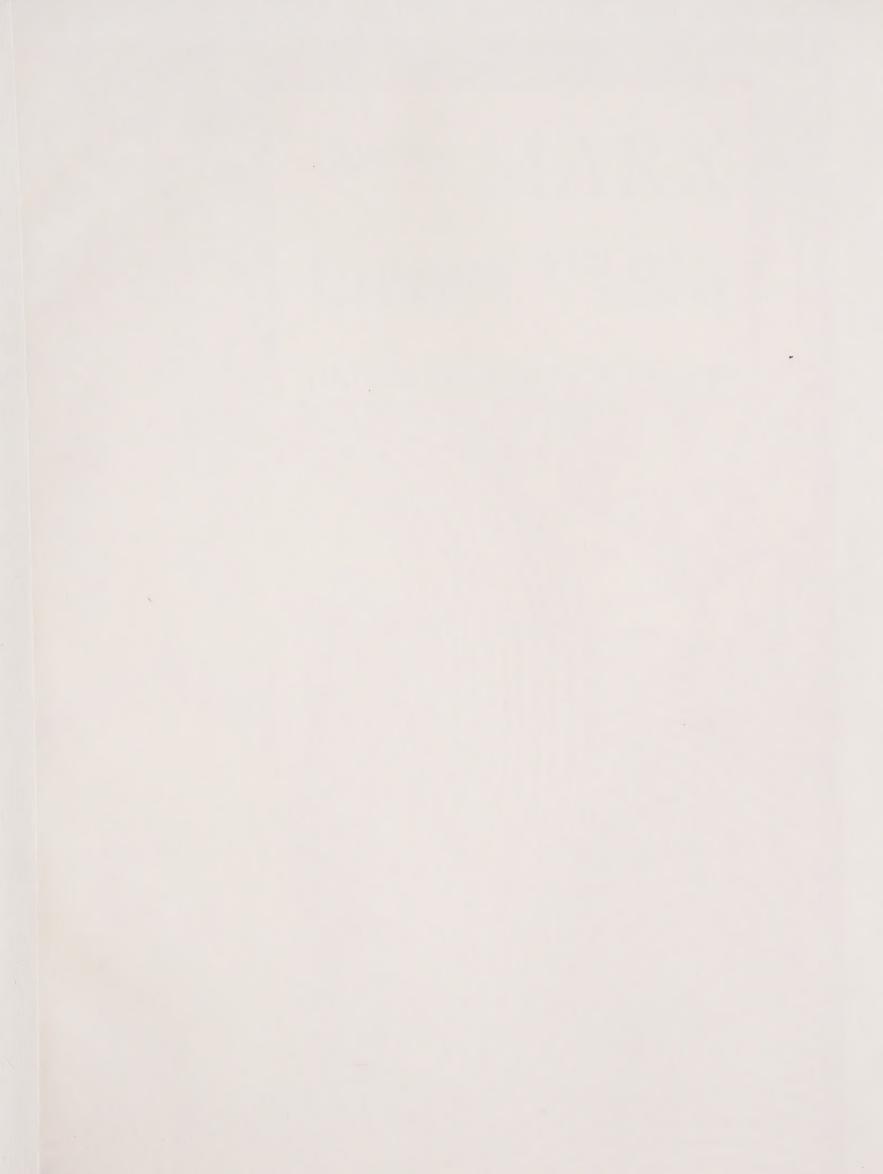

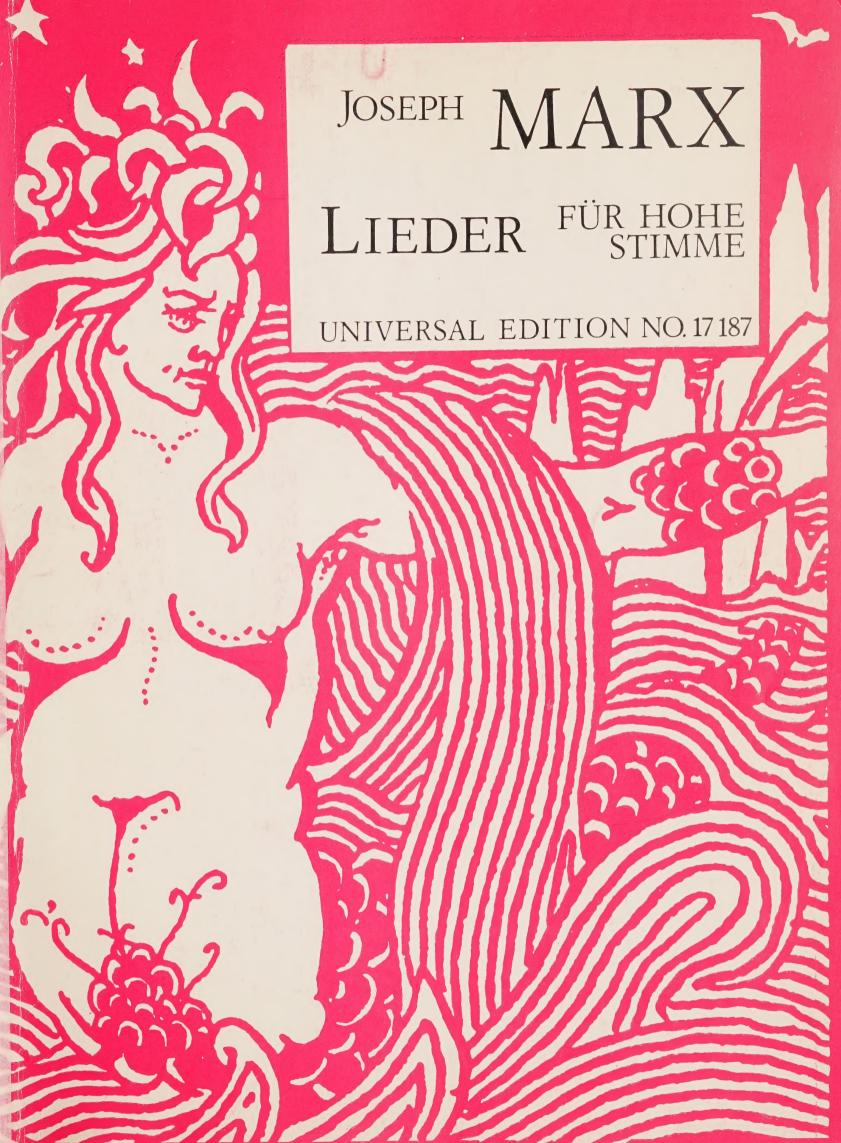
Marx, Joseph Songs. Selections

M 1620 M27U63 1981 c.1 MUSI

Digitized by the Internet Archive in 2024 with funding from University of Toronto

JOSEPH MARX

LIEDER

FÜR HOHE STIMME UND KLAVIER

M 1620 M27263 1981

Joseph Marx wurde am 11.5.1882 in Graz, der Landeshauptstadt der Steiermark, geboren. Er studierte dort, promovierte 1909 zum Dr. phil., bildete sich aber gleichzeitig auch musikalisch weiter. Im März 1909 kam es in Graz zu der ersten Aufführung von Marx'schen Liedern; ein Konzert mit Werken von Debussy und Marx am 17.1.1910 wurde als durchschlagender Erfolg eines überraschend fertigen Komponisten gefeiert. In den Jahren 1908 - 1912 entstanden in rascher Folge die meisten Lieder von Marx; zahlreiche von ihnen erfreuten sich bald großer Beliebtheit. Orchesterwerke und Kammermusik folgten später. Mit Ende des Jahres 1914 übersiedelte Marx nach Wien, um an der Musikakademie - neben Schreker und Mandyczewski -Musiktheorie und Komposition zu lehren. Er beendete diese Tätigkeit erst 1952. Marx starb hochgeehrt am 3. 9. 1964.

Im Bezug auf die Lieder heißt es in der von Erich Schenk verlesenen Gratulationsadresse der Akademie der Wissenschaften an Marx vom 22. 5. 1962 treffend: "Sie haben in dieser Werkgruppe konsequent die hochromantischen Anregungen des in allen Bezügen textinterpretierenden Liedtypus von Hugo Wolf weiterentwickelt und ihn durch die Einschmelzung harmonischer Elemente des romanischen und slawischen Impressionismus zu einer durchaus eigenen Stilsynthese gestaltet." Heute sehen wir in Marx den wohl typischesten österreichischen Vertreter des musikalischen Jugendstils.

Der Jugendstil – nach der 1896 in München gegründeten Zeitschrift "Jugend" benannt – war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von England als Auflehnung gegen den Historismus ausgegangen und hatte seinen Weg über Brüssel und München nach Wien genommen, wo ihm die Architekten Otto Wagner (1841-1908), Josef Hoffmann (1870-1956), Joseph Maria Olbrich (1867-1908) sowie die Maler Gustav Klimt (1862-1918) und Kolo Moser (1868-1918) vor allem im Rahmen der "Sezession" und der "Wiener Werkstätte" eine durchaus eigenständige Wiener Prägung gaben. Fernöstliche Gestaltungs- und Farbanregungen sowie eine mitunter geradezu wuchernde Ornamentik wurden für den gesamten Jugendstil charakteristisch. Die Übertragung seiner malerischen Elemente in die Musik lag in der Luft.

Ankündigungen dazu hatte es schon im ..Parsifal'', in den späten Liedern Wolfs sowie in den Werken – voran den Liedern – des jungen Strauss gegeben. Nun begann sich bei der komponierenden Jugend Österreichs, soweit sie nicht bei Brahms oder Wagner stehenbleiben wollte, der Einfluß von Debussys Klanggestaltungen mit all ihren Facetten (den russischen Anregungen, dem Fernöstlichen, dem Ornamentalen) bemerkbar zu machen. Marx blieb wohl tonal verhaftet, erweiterte aber den Dreiklang um Sekund und Sext zur "Auffassungs-Konsonanz" und reicherte ihn im Bedürfnis nach größter Farbigkeit durch weitere Nebennoten zusätzlich an. Es war sicher kein Zufall, daß beim Grazer Konzert vom 17.1.1910 Debussy und Marx gekoppelt wurden; Chopin, Debussy und Skrjabin waren die Komponisten, die

Marx in der Folge bei seinem Kompositionsunterricht mit aller Intensität pries. Sie stehen an der Wiege des Marxschen Klaviersatzes, der bis ins letzte durchgefeilt ist und mit viel mehr Delikatesse, Durchsichtigkeit und Farbigkeit gespielt werden muß, als dies im ersten Augenblick vielleicht den Anschein hat.

Marx hat seinerzeit für eine Schallplattenaufnahme eigene Lieder begleitet: Der bescheidene Schäfer, Die Begegnung, Die Lilie, Und gestern hat er mir Rosen gebracht, Frage und Antwort, Christbaum (Sopran: Wilma Lipp) sowie Japanisches Regenlied, Marienlied, Selige Nacht, Waldseligkeit, Venezianisches Wiegenlied, Hat dich die Liebe berührt (Tenor: Anton Dermota). Vergleicht man die dort gebotenen Zeitmaße mit der heutigen Aufführungspraxis, so merkt man, daß manche der Lieder, wie etwa "Waldseligkeit" ("Der Wald beginnt zu rauschen"!) oder "Und gestern hat er mir Rosen gebracht" einer verzerrenden Verhetzung anheimgefallen sind. Wenn wir daher für die hier veröffentlichten Lieder, soweit sie damals auf Schallplatte aufgenommen wurden, die ungefähren Metronom-Zeitmaße des jeweils ersten Taktes angeben, so geschieht dies mit der ausdrücklichen Feststellung, daß Marx oft schon nach wenigen Akkorden Rubati bringt, die sich vom Zeitmaß des Anfangs nicht unbeträchtlich entfernen; auf alle Fälle nahm er sich noch viel mehr Freiheiten, als er in den Noten vermerkt hat. Aber diese Freiheiten, die sich auch die Vokal-Interpreten der Schallplatte voll und ganz zu eigen gemacht haben, kommen völlig organisch aus der intensiven, das Wort möglichst restlos ausdeutenden Wiedergabe der Musik, die in jedem Takt zeigt, daß der Jugendstil ebenso wie der zur gleichen Zeit sich voll entfaltende Expressionismus (Bergs Sieben frühe Lieder: 1905/08, Schönbergs Fünfzehn Gedichte aus "Das Buch der hängenden Gärten": 1907/08) noch dem Abschluß der Hochromantik angehört. Im übrigen sind die Klangwelten der Sieben frühen Lieder, der Gurrelieder und nicht zuletzt auch des Mahlerschen "Das Lied von der Erde" (1908) der Marxschen Klangwelt in diesen Jahren erstaunlich ähnlich; Berg bringt übrigens auch nicht weniger Rubati an als Marx. Die ungefähren Metronom-Zeitmaße:

Japanisches Regenlied: = 112

Der bescheidene Schäfer: = 60

Und gestern hat er mir Rosen gebracht: = 66

Frage und Antwort: = 66

Christbaum: = 66

Marienlied: = 92

Selige Nacht: = 60
Waldseligkeit: = 80
Venezianisches Wiegenlied

Venezianisches Wiegenlied: = 144 Hat dich die Liebe berührt: = 72

Noch eine kleine stilistische Bemerkung erscheint uns wichtig: wenn für die Singstimme Portamenti vorgeschrieben sind, müssen sie auch, wenngleich mit aller Dezentheit, wirklich gemacht werden. Läßt man sie weg, so fehlt – und nicht nur bei Marx – eine nicht unwesentliche Nuance.

Gleich seinem steirischen Landsmann Hugo Wolf – und wer, wenn er nach Wolf Lieder schreiben wollte, konnte an diesem ernstlich vorbeigehen? – geht Marx von sorgfältiger Deklamation aus, die daher auch den Ausgangspunkt für das Studium seiner Lieder bildet. Angesichts der satten Melodiefülle, die Marx in immer neuen, klischeefernen Gestalten ausbreitet, wird das zu oft übersehen, wird geradezu puccinihaft auf die Marxsche Melodie gestürzt, wird sie mit ausschließlichem bel canto überfrachtet.

Nehmen wir als Beispiel den Beginn von "Hat dich die Liebe berührt". Es heißt in Heyses Dichtung weiterhin: "s t i l l unter lärmendem Volke", und so gilt das vorgeschriebene p selbstverständlich auch für den Singstimmen-Beginn. Die Stimme setzt mit einer Synkope, dem jahrhundertealten rhythmischen Symbol für Unruhe, ein: dieser Einsatz muß vorsichtig, geradezu tastend sein, keineswegs darf er satt und dick geschehen. Während der 5 Achtel zu "Lie(be)" muß das vorgeschriebene kleine cresc. erfolgen, das aus der Erfüllung des Wortes "Liebe" mit entsprechendem Ausdruck hervorgeht und wieder - und neuerlich mit einer Synkope! - zurücksinkt ins p (denn dann wird es im Text eben heißen: "still"); die halbe Note für "(be)rührt" steht für ein vorsichtiges Fußfassen, das der Klavierpart mit einem gleichfalls nicht großen cresc. und aufwärtsgewandter Melodik für einen Augenblick lang zusätzlich solistisch unterstreicht. Marx verwendet für den Singstimmen-Beginn lediglich vier Noten (es, f, g, b - ein pentatonischer Anfang), aber sie genügen, um ein elementares Geschehen mit äußerster Sensibilität tonsymbolisch zur Darstellung zu bringen. Exakte Wiedergabe des Vorgeschriebenen - also keineswegs ein al fresco-Stil - ist dazu freilich Voraussetzung. Marx hat übrigens den Schritt der Wiener Schule in die Atonikalität bewußt nicht vollzogen; er blieb, wenngleich unter Verwendung von Debussys freitonalen Vorbildern, tonal verhaftet.

Im Marx-Kapitel meines Buches "Das österreichische Lied des 20. Jahrhunderts" schrieb ich: "Erstaunlich ist, wie es Marx gelingt, seinen Kompositionsklang immer wieder zu variieren, dem Wort unerschöpflich neue Nuancen zu entnehmen und auszuarbeiten. Denn selbst wenn die Lieder "wie im Rausch" entstanden, ist ihre Ausarbeitung mit großartiger stilistischer Sicherheit und mit einer Feinheit der Details gemacht, die nicht wenig helfen den großen Bogen, den alle Marx-Lieder haben, als so überzeugend zu empfinden... Er setzt die weitausholende Agogik von Strauss fort und erweitert sie bis an die äußersten möglichen Grenzen. Aber sie gehört mit zur Komposition; weiß man

nicht um sie oder läßt man sie beiseite, so hat man die Stücke um Wesentlichstes bestohlen."

Vor uns liegt "Nocturne". Der Klavierpart will wohl das Rauschen der Linden einfangen; aber da es im Text des 1. Teiles heißt: "ist mir in Sinnen erwacht", muß es das zarteste Klavierrauschen sein (das Forte natürlich weich!), das denkbar ist. Das erste Klavierzwischenspiel, völlig rhapsodisch zu gestalten, ist nicht mehr als zweimal ein zarter Hauch von Lindenduft, seelisch empfangen und nachdenklich stimmend (man sieht: Im- und Expressionismus reichen hier einander die Hand). Der folgende Gesangsteil "als klänge vor meinen Ohren leise das Lied vom Glück" wehe, wird er nicht gewissermaßen mit geschlossenen Augen, ganz innerlich gesungen: dann wird äußerlich, was Musik eines sensibelsten Innen ist. Das zweite große Klavier-Zwischenspiel tritt - mit feinsten Nuancen-Varianten auf der Stelle. Fühlt der Pianist nicht, daß er ein Nichtloslösenkönnen vom Traum der Jugend darzustellen hat, so wird das Zwischenspiel nur Getöne. Ganz, ganz leise erfolgt mit dem weit ausgebreiteten Seufzer cis -c die Mahnung an die Wirklichkeit. Der Reprise folgt erst in der Coda neues Material. Versonnen verklingt das Lied im pp. Man spürt: bemüht man sich, die gerade bei Marx äußerst starken Zeitgebundenheiten des Stiles wegzulassen, so ergibt sich als Erkenntnis ein Mensch, der sich als Individuum und in seiner Zeit einsam fühlte. Bei Betrachtung des "Venezianischen Wiegenliedes" heißt es im o.a. Buch: "In diesem Lied zeigt sich, was bei Marx (und Wolf!) so oft übersehen wird: daß die Interpreten auch über eine vom Chanson kommende Vortragsweise verfügen müssen . . . , daß Marx also weit schwieriger wiederzugeben ist, als die schöne Melodie, der satte Klavierklang vortäuschen." Opernhafte Ausbrüche sind bei Marx jedenfalls nicht am Platz.

Wir sagten schon, daß Marx dem österreichischen Jugendstil, den wir nun wiederentdeckt haben, verhaftet war. Aber das Schwelgerische dieses Stils war ein Schwelgen — nochmals: siehe Klimt — in zarten Farben, und nur diese können Ausgangspunkte für die Wiedergabe der Marxschen Lieder sein. Sagen wir es paradox: es ist ein Schwelgen in Verhaltenheit, und wie immer ist, wird zu viel gegeben, Banalität die Folge. Marx hat im österreichischen Raum die erfolgreichsten Lieder seiner Zeit geschaffen; daß er zu den bedeutendsten eigenständigen Meistern unter den Liederkomponisten unseres Jahrhunderts zählt, ist heute unbestritten.

Robert Schollum

Joseph Marx was born on 11. 5. 1882 in Graz, the regional capital of Styria. He studied there, continuing his musical education even after receiving his Ph. D. in 1909. The first performance of Lieder by Marx took place in Graz in March 1909; a concert of works by Debussy and Marx on 17. 1. 1910 was hailed as an outstanding success for this astonishingly accomplished composer. Most of Marx's Lieder were written in quick succession from 1908-1912; many of them soon gained considerable popularity. The orchestral works and chamber music came later. At the end of 1914 Marx moved to Vienna, where he taught theory and composition at the Academy of Music; his colleagues included Mandyczewski and Schreker. He held this post until 1952. Marx died, highly respected, on 3. 9. 1964. Nowadays we regard Marx as the most characteristic Austrian representative of musical Jugendstil.

Jugendstil, which takes its name from the magazine "Jugend" ("Youth") first published in Munich in 1896, has its roots in the anti-historicist inclinations of English art in the second half of the 19th century. Passing via Brussels and Munich, it made its way to Vienna, where it was given a peculiarly Viennese imprint by the architects Otto Wagner (1841 - 1908), Josef Hoffmann (1870 - 1956) and Joseph Maria Olbrich (1867 - 1908), as well as the painters Gustav Klimt (1862 - 1918) and Kolo Moser (1868 - 1918); above all, it was associated with the "Sezession" movement and the "Wiener Werkstätte" ("Vienna Workshops"). A basic hallmark of Jugendstil is the influence of oriental design and colouring, coupled with luxuriant ornamentalism. The transference of its pictorial elements to music was already in the air.

One can find anticipations of Jugendstil in "Parsifal", in the later songs of Wolf, and in the works of the young Strauss - especially the songs. Subsequently, those young Austrian composers who didn't wish to stay bogged down in Brahms or Wagner began to reflect the influence of Debussy's approach to sound, in all its many facets (the stimulus of Russian music, of the Orient, and of pure ornamentalism). Marx remained within the bounds of tonality, but expanded the triad with seconds and sixths to form "conceptual consonances", and further enriched it by recourse to additional "colouristic" notes. It's surely no accident that the Graz concert of 17.1.1910 coupled Marx with Debussy; Chopin, Debussy and Scriabin were the composers most highly prized by Marx in his composition teaching. They form the cradle for Marx's piano style, which is highly polished, and needs to be played with much greater delicacy, transparency and colourfulness than might appear at first sight.

Marx once made a gramophone record on which he accompanied his own songs: Der bescheidene Schäfer, Die Begegnung, Die Lilie, Und gestern hat er mir Rosen gebracht, Frage und Antwort, and Christbaum (with soprano Wilma

Lipp), and Japanisches Regenlied, Marienlied, Selige Nacht, Waldseligkeit, Venezianisches Wiegenlied, and Hat dich die Liebe berührt (with tenor Anton Dermota). If one compares the tempi of these recordings with those normal today, one sees that some songs, such as "Waldseligkeit" and "Und gestern hat er mir Rosen gebracht", have since fallen victim to unduly hard-driven performances. For those songs in the present collection which were included on the recording, we have given the approximate metronome marking for the first bar. Still, it should be borne in mind that even after a few chords, Marx often introduced rubati which involve substantial modifications of the original tempo; in all cases, he takes much greater liberties than the notation suggests. But these liberties, which are taken in equal measure by the singers, arise wholly organically from the interpretation of the music, with its insistence on underlining the meaning of the words. In every bar one is made aware that Jugendstil, like its fully evolved contemporary, expressionism (Berg's Seven Early Songs of 1905/08, Schönberg's fifteen poems from "The Book of the Hanging Garden", 1907/08), belongs to the closing phase of high romanticism. Moreover, the actual sound of the Seven Early Songs, the 'Gurrelieder and, not least, Mahler's "The Song of the Earth" (1908) is astonishingly similar to that of Marx during this period; and Berg uses just as much rubato as Marx.

The approximate metronome-markings are:

Japanisches Regenlied: = 112 Der bescheidene Schäfer: = 60

Und gestern hat er mir Rosen gebracht: . = 66

Frage und Antwort: = 66

Christbaum: = 66

Marienlied: = 92

Selige Nacht: = 60

Waldseligkeit: = 80

Venezianisches Wiegenlied: = 144

Hat dich die Liebe berührt: = 72

One more small stylistic point seems worth mentioning: when portamenti are marked in the voice part, they really must be made, albeit without any vulgarity. If they are omitted, then an essential kind of nuance is lost (and that's not just true for Marx).

We mentioned earlier that Marx is a part of the Austrian Jugendstil that we are now in the process of rediscovering. But the voluptuousness of this style — once again, see Klimt — was a voluptuousness in muted colours, and that's an essential consideration in performing Marx's songs. Put paradoxically, it is a restrained voluptuousness, and as ever, if exaggerated it leads to banality. Within Austria, Marx wrote the most successful songs of his time; today, no-one would dispute that, amongst the song composers of this century, he ranks as one of the most significant independent figures.

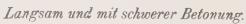
WINDRÄDER	1
LOB DES FRÜHLINGS	4
SERENATA	6
CHRISTBAUM	1()
HAT DICH DIE LIEBE BERÜHRT	13
MAIENBLÜTEN	16
UND GESTERN HAT ER MIR ROSEN GEBRACHT	18
FRAGE UND ANTWORT	22
MARIENLIED	24
WARNUNG	26
PIERROT DANDY	29
JAPANISCHES REGENLIED	34
TRAUMGEKRÖNT	36
NACHTGEBET	38
DER BESCHEIDENE SCHÄFER	40
NOCTURNE	43
WALDSELIGKEIT	48
WANDERLIEDCHEN	50
VENETIANISCHES WIEGENLIED	52
SELIGE NACHT	56

WINDRADER

OSKAR FALKE

UE 17187

LOB DES FRÜHLINGS LUDWIG UHLAND

SERENATA R.GRAF

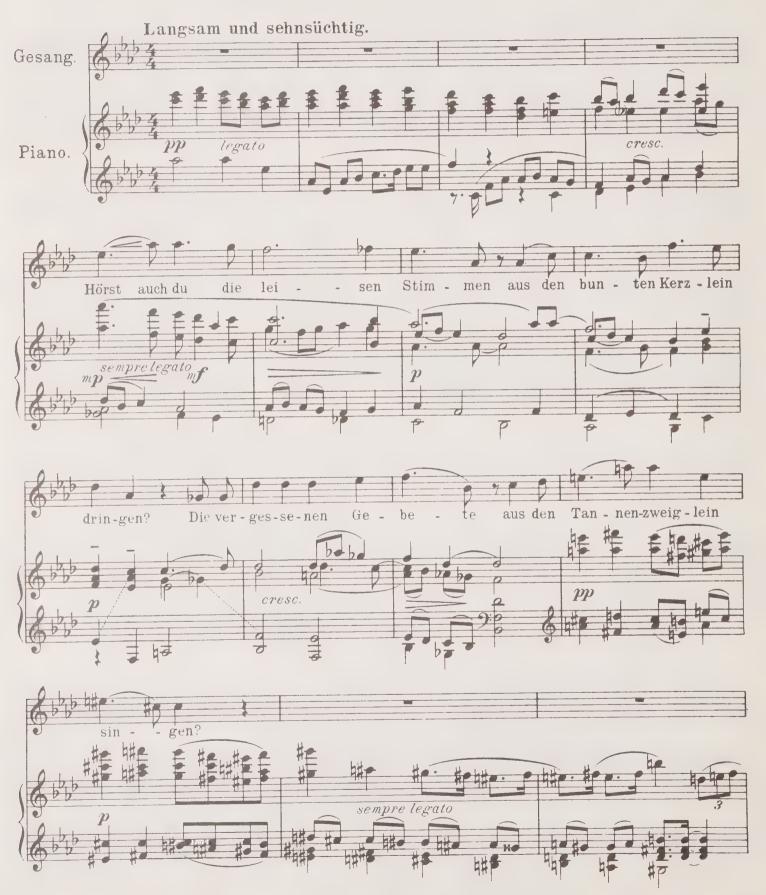

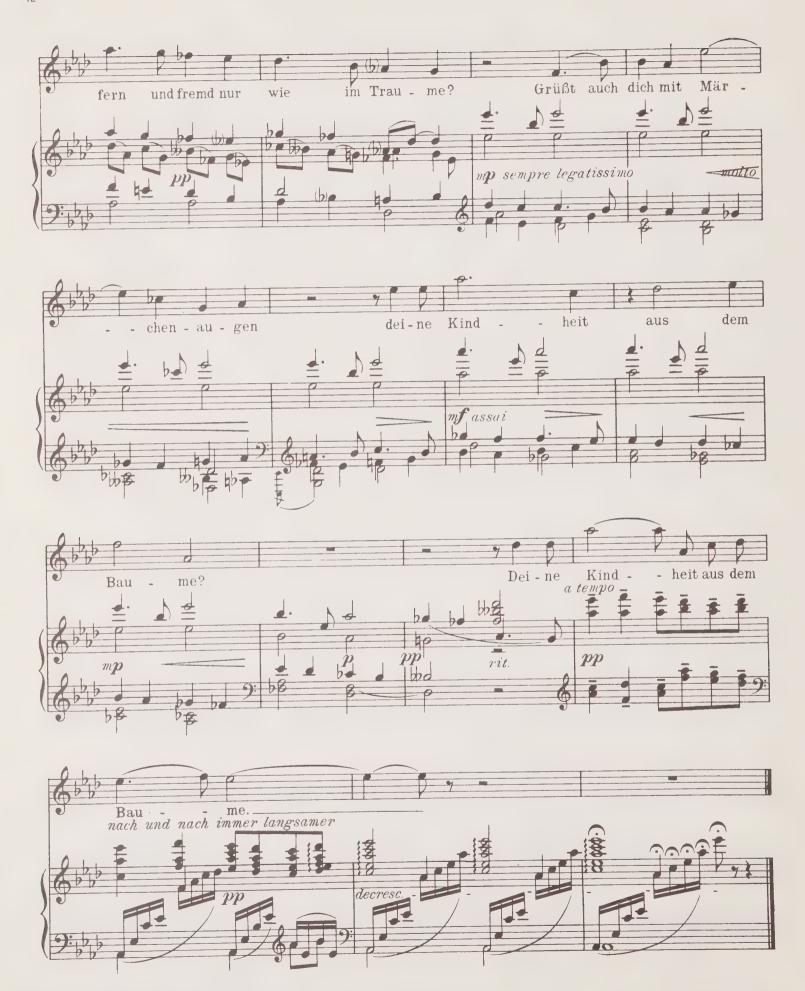

CHRISTBAUM ADA CHRISTEN

HAT DICH DIE LIEBE BERÜHRT

PAUL HEYSE

MAIENBLÜTEN L. JACOBOWSKY

Copyright 1910 by Schuberthaus-Verlag Copyright assigned to Universal Edition A.G., Wien

Universal Edition No. 17187/5165

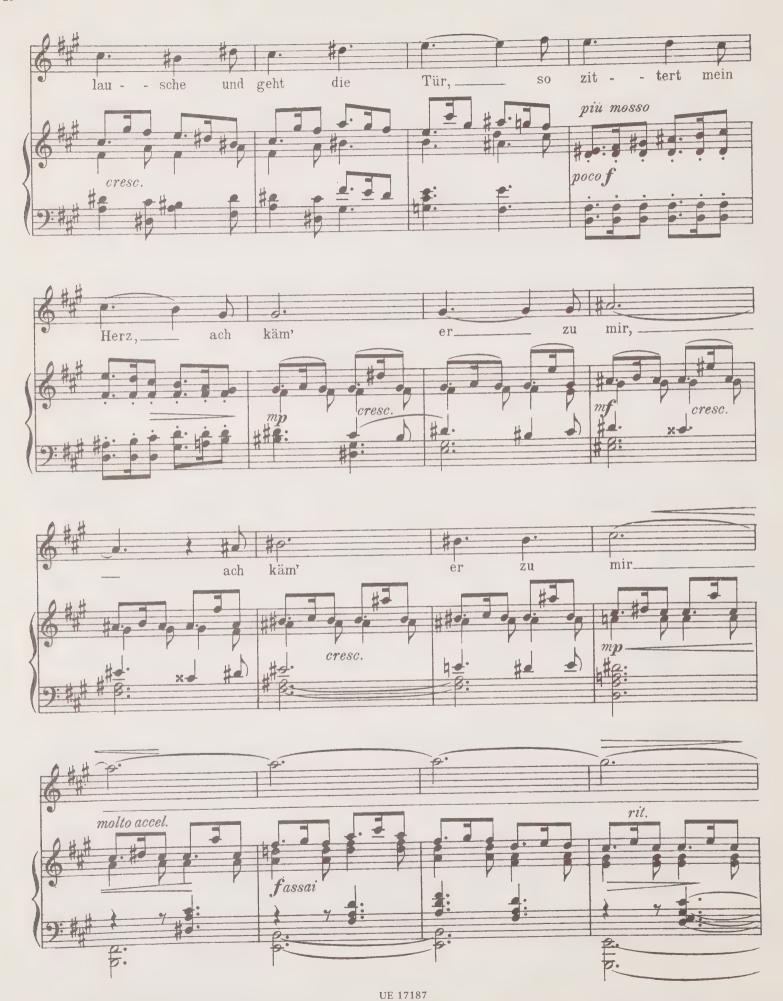

UND GESTERN HAT ER MIR ROSEN GEBACHT

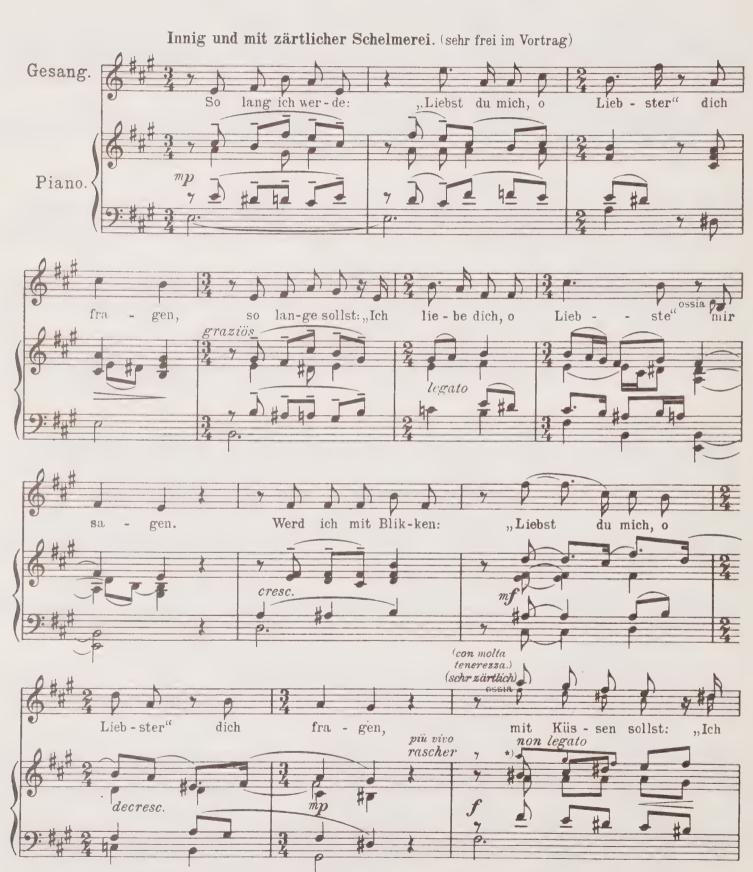
Copyright 1910 by Schuberthaus-Verlag Copyright assigned to Universal Edition A.G., Wien

FRAGE UND ANTWORT

^{*)} Diese in kleinen Noten angeführte Stimme ist nur bei Benützung des tieferen ossia der Singstimme mitzunehmen.

Copyright 1910 by Schuberthaus-Verlag Copyright assigned to Universal Edition A.G., Wien

UE 17187

MARIENLIED NOVALIS

Auch mit Orchester- oder Orgelbegleitung (diese für mittlere Stimme) erschienen

Copyright 1910 by Schuberthaus-Verlag Copyright assigned to Universal Edition A.G., Wien

WARNUNG GORTER

UE 17187

PIERROT DANDY

AUS DEM "PIERROT LUNAIRE" DES ALBERT GIRAUD DEUTSCH VON OTTO ERICH HARTLEBEN

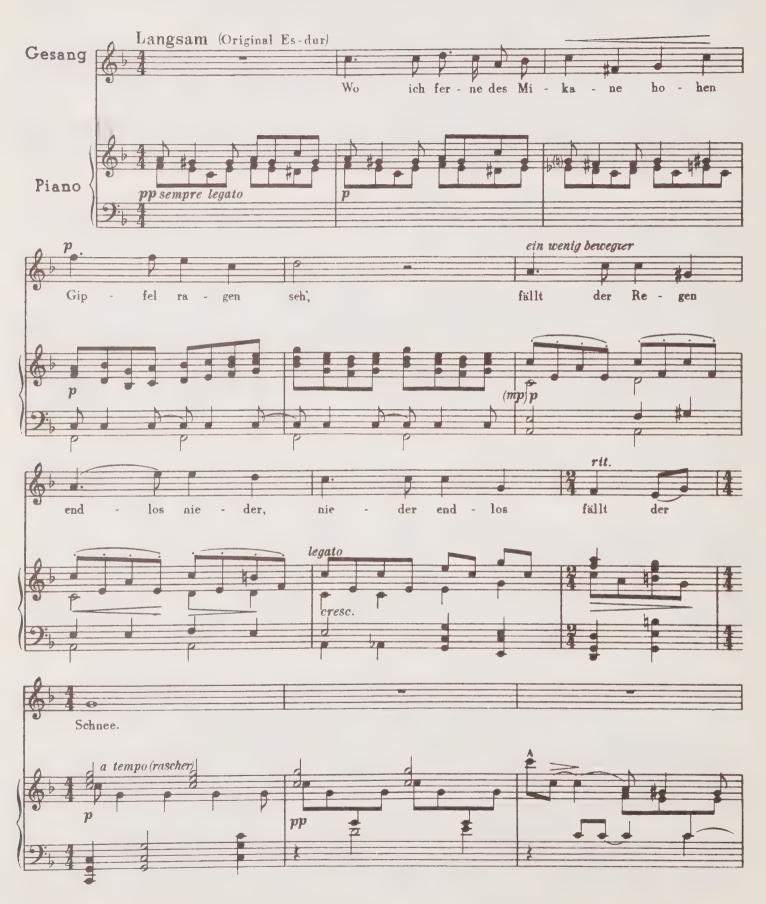
UE 17187

UE 17187

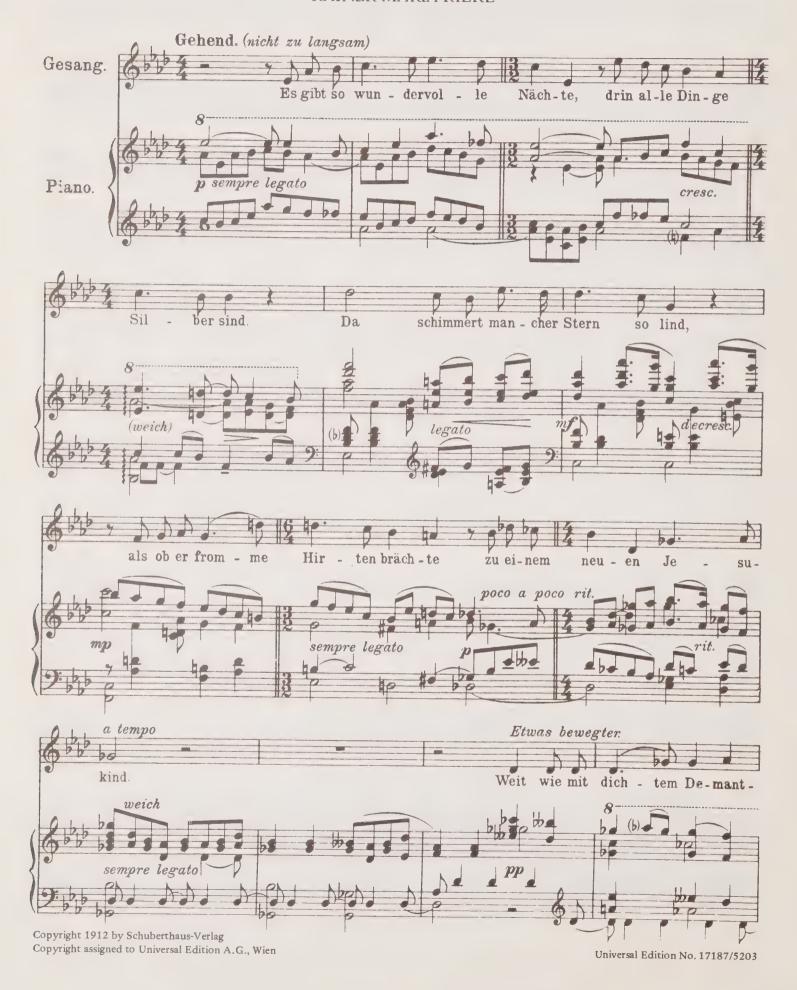

JAPANISCHES REGENLIED

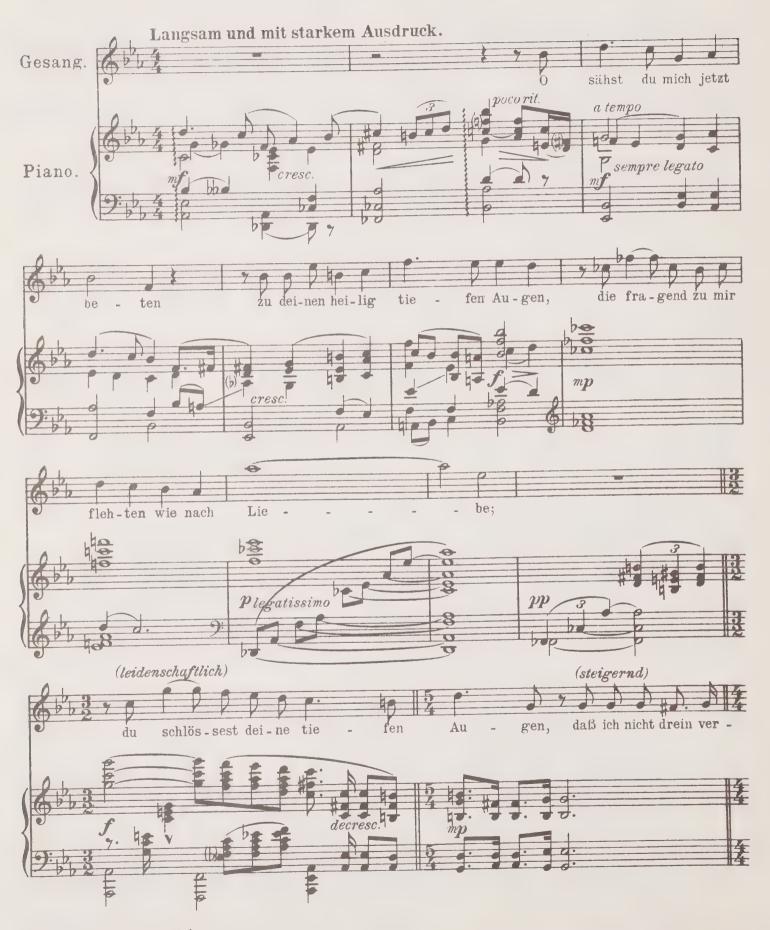

TRAUMGEKRÖNT RAINER MARIA RILKE

NACHTGEBET E.H. HESS

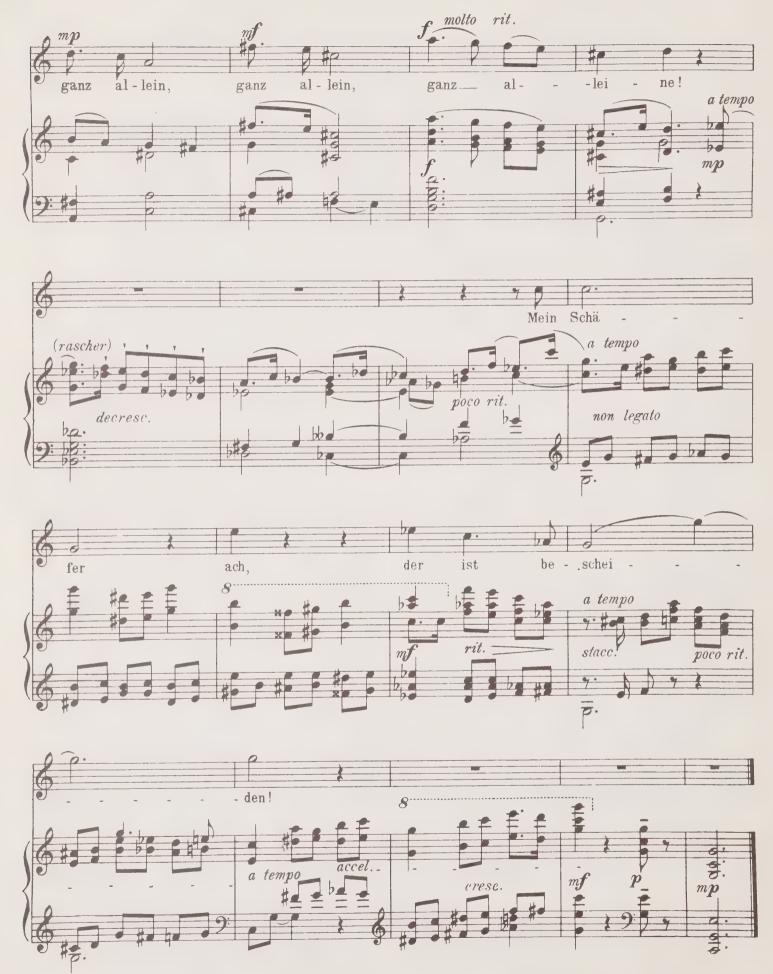

DER BESCHEIDENE SCHÄFER

NOCTURNE otto erich hartleben

^{*)} In diesem Stück ist die metrische Doppelgliederung (bei aller Rubato-Freiheit des Vortrags) derart zu berücksichtigen, daß den ersten 3 (oder 4) Achteln immer eine entsprechend lange Zeitstrecke in der zweiten Takthälfte entspricht, also nicht etwa aus dem 2/2- ein 7/8-Takt wird. Von dieser Feststellung werden Vortrags-Rubatos und Ritardandos natürlich nicht mit betroffen.

UE 17187

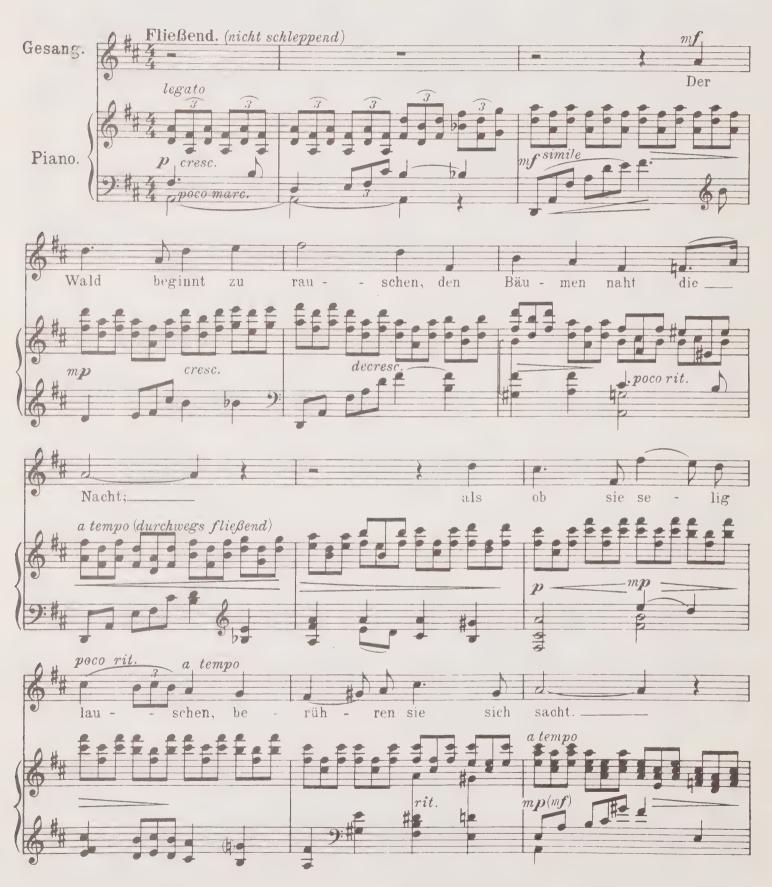
UE 17187

Komponiert 1911 Frau Anna gewidmet

WALDSELIGKEIT RICHARD DEHMEL

WANDERLIEDCHEN MAY CEISSIED

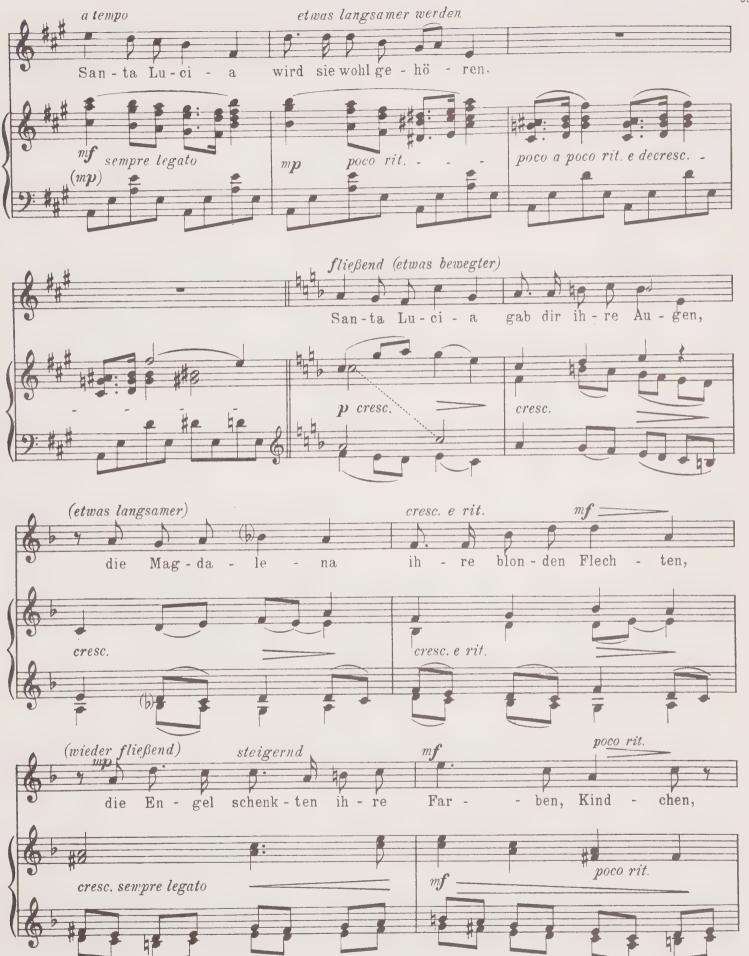

VENETIANISCHES WIEGENLIED

- *) Dieses Lied kann von einem Mann (seiner Liebsten) oder von einem Weib (ihrem Kinde) mit entsprechend geändertem Ausdruck gesungen werden.
- **) Aus musikalischen Gründen wurde die Wortform des Originals "Ni nana nina na" um eine Silbe gekürzt.

SELIGE NACHT OTTO ERICH HARTLEBEN

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

M 1620 M27U63 1981 c.1 MUSI

